

人 文 艺 术 丛 书

中国音乐简史

ZHONGGUO
YINYUE
JIANSHI

曾遂今
冯玲
李思露

·
编著
·

中国出版集团
东方出版中心

中国有着悠久而灿烂之文明发展历史，同时也是世界上音乐文化发展最早的国家之一。原始社会是人类社会发展第一阶段，从野蛮的原始时期步入文明初现的奴隶社会。伴随着先民们的狩猎播种、祭祀膜拜等活动，质朴粗犷的音乐在古老的华夏大地上响起，在与生活俱来的创造音乐、表达和接受音乐的进程中，人类逐渐汇集了五音的雅致，延展了七声的缤纷，从而揭开了古风雅韵的音乐史页。这一时期的乐舞内容多与生产劳动及大自然、氏族斗争有关，也同宗教崇拜和祭祀祭带相连。先民们用朴素的音乐思维向神灵传递着人间的信息和祈祷，以求获得充足的物质生活愿望。这种处于萌芽状态的音乐艺术发挥着敬神、娱神的社会功能，成为整个人类早期阶段具有共性的文化产物。

明清时期是我国传统音乐文化体系不断丰富、发展的时期。一方面，民歌、说唱、戏曲、歌舞音乐、器乐五大传统音乐类型均已形成自身特有的特点。另一方面，传统文化成熟的背后，颓势渐显，各类艺术形式普遍反映出社会和时代内部微弱而细腻的神吟。因此，明清时期，中国古代音乐走向尾声，同时也逐渐叩响了中国近现代音乐的大门。

南戏「传奇」与北曲相互交融，至明代改称为「明传奇」又根据各地方官音调派生出众多声腔剧种。其中最具有代表性的是「四大声腔」，即海盐腔、余姚腔、弋阳腔和昆山腔。清康熙末年甚至道光百余年间，各地蓬勃兴起的地方戏曲被人们泛称为「乱弹」。

人 文 艺 术 丛 书

中国 音乐 简史

ZHONGGUO
YINYUE
JIANSHI

·
李 冯 曾
思 思 遂
露 露 玲 今

编著
·

中国出版集团
东方出版中心

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐简史 / 曾遂今, 冯玲, 李思露编著. —上海:
东方出版中心, 2018.7
(人文艺术丛书)
ISBN 978-7-5473-1298-8

I. ①中… II. ①曾… ②冯… ③李… III. ①音乐史
—中国 IV. ①J609.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第116673号

策划编辑 梁 惠
责任编辑 刘玉伟 王建芳
美术编辑 汤 梅

中国音乐简史

出版发行：东方出版中心
地 址：上海市仙霞路345号
电 话：(021) 62417400
邮政编码：200336
经 销：全国新华书店
印 刷：江阴市华力印务有限公司
开 本：720毫米×1000毫米 1/16
字 数：331千字
印 张：19
印 次：2018年7月第1版第1次印刷
ISBN 978-7-5473-1298-8
定 价：72.00元

版权所有，侵权必究

东方出版中心邮购部 电话：(021) 52069798

前言

FOREWORD

源远流长的中国音乐以其博大精深的文化积淀和独特的精神内涵，成为中国传统文化的一个重要组成部分，它凝结着先民们无穷的智慧，反映出华夏儿女独特的审美情趣和艺术追求。

本书以图文并茂的方式，结合丰富的史料、图片和谱例，对中国古代音乐史和近现代音乐史中长达数千年的音乐发展、演变过程进行提纲挈领式的陈述，必要时还适当加入了提示性文字，使读者建立起全面系统、清晰明了的知识框架。同时编著者认为，把音乐历史这种社会现象中包含的物态、制度、精神、思潮、行为等文化元素渗透在读者的思维中，也算是本书写作的另一创新之点。

本书参考借鉴了中国音乐史学相关专家学者的研究、教学成果等资料。编著者在此向这些学术前辈与同行表示诚挚的谢意。同时，对于本书中存在的不足之处，诚请各位专家、广大师生及读者不吝赐正。

内容提要

本书从文、图、谱三方面入手，出入古今，引证翔实，理论与史实并重，阐明了中国音乐的肇端、发展、流派、原理及美学特征，介绍了各个历史时期音乐文化的主要艺术成就及其文化背景，将我国博大精深、源远流长的音乐文化展现在读者面前，使读者更深刻地领会“礼乐之邦”的真正内涵，提升音乐感知能力与审美能力。

作者简介

曾遂今

音乐学家、作曲家，中国传媒大学教授、南京艺术学院特聘教授，博士研究生导师，《音乐传播》学术期刊主编，中国音乐家协会音乐传播学会会长、中国大众音乐协会副主席；发表音乐论著、论文、译文、评论等约500万字。

冯玲

任教于南京艺术学院流行音乐学院，主要从事音乐传播及流行音乐文化研究；近年来在艺术核心期刊发表论文数篇，参与编写教材2部，2010年被评为“南京艺术学院321薪火计划”骨干课程教师。

李思露

中国传媒大学音乐与录音艺术学院研究生，著有论文《论长尾时代的数字音乐传播策略》等。

目 录

CONTENTS

第一章

古风雅韵 神鸟起舞

——原始社会及夏商时期音乐的滥觞/1

第一节 见证中国音乐文化历史起源的考古乐器 / 2

第二节 历史传说中的古歌和乐舞 / 7

第三节 关于音乐起源的诸种学说 / 11

第二章

金声玉振 鼓乐齐鸣

——西周、春秋、战国时期雅乐的鼎盛/15

第一节 西周礼乐制度下的宫廷音乐体系 / 16

第二节 周代社会生活中的民间音乐 / 20

第三节 八音克谐——周代的乐器及乐器分类法 / 26

第四节 乐律理论 / 32

第五节 音乐表演：音乐家和作品 / 34

第六节 先秦音乐美学思想及著作 / 38

第三章

丝竹相和 箫笳有声

——秦汉时期雅俗音乐的变迁/41

第一节 西域音乐东渐 / 42

第二节 秦汉音乐机构 / 45

第三节 雅俗并存的乐府音乐文化 / 48

第四节 汉代古琴艺术的演进及作品 / 55

第五节 乐器与乐律学的发展 / 61

第六节 音乐美学思想及著作 / 65

第四章

西曲吴歌 华夏正声

——魏晋、南北朝时期清商乐的融合/67

第一节 魏晋、南北朝的乐府音乐 / 68

第二节 外域音乐的传入与交融 / 72

第三节 乐器发展和器乐作品 / 75

第四节 歌舞戏 / 84

第五节 乐律及音乐理论 / 86

第五章

歌舞伎乐 梵音缥缈

——隋唐、五代时期歌舞大曲的繁盛/90

第一节 隋唐宫廷音乐 / 91

第二节 隋唐民间音乐 / 101

第三节 乐器与器乐表演形式 / 110

第四节 乐律学及音乐理论 / 118

第五节 隋唐音乐美学思想和音乐著作 / 120

第六章

瓦舍勾栏 歌舞优戏

——宋元时期戏剧和曲艺的称盛/123

第一节 市民音乐的繁荣 / 124

第二节 民歌、曲子和词调音乐 / 127

第三节 走向成熟的说唱音乐 / 132

第四节 戏曲音乐的发展 / 135

第五节 器乐艺术的发展 / 140

第六节 乐律学及音乐论著的发展 / 145

第七章

雅俗同堂 琴瑟飞歌

——明清时期世俗化音乐的流行/147

第一节 民歌、小曲与琴歌 / 148

第二节 戏曲声腔和京昆剧种 / 150

第三节 说唱音乐的发展与演变 / 155

第四节 民间歌舞的繁盛 / 157

第五节 民间器乐的发展 / 162

第六节 朱载堉与“新法密率” / 169

第七节 重要曲谱 / 170

第八章

岁月浮沉 乐苑新风

——清末以来的中国音乐/173

第一节 清末以来中国传统音乐的发展 / 174

第二节 以学堂乐歌为代表的新音乐文化萌芽 / 182

第九章

古道扬尘 骏马先奔

——新音乐文化的初步发展/194

第一节 新型音乐社团的建立 / 195

第二节 萧友梅与早期音乐教育的发展 / 197

第三节 赵元任及其歌曲创作 / 201

第四节 黎锦晖的音乐创作 / 206

第五节 20世纪20年代的音乐学家 / 210

第六节 刘天华与民族器乐改革 / 216

第十章

热血奔涌 激情扬花

——以“左翼”音乐运动为主导的新音乐文化/220

第一节 “左翼”音乐运动 / 221

第二节 抗日救亡歌咏运动 / 222

第三节 这一时期的“左翼”音乐家 / 224

第四节 音乐教育事业的发展 / 239

第十一章

寒星将尽 春风临窗

——音乐风格的多元化促进社会发展/259

第一节 人民音乐家冼星海 / 260

第二节 沦陷区的音乐活动与江文也的音乐创作 / 273

第三节 国统区的音乐活动与马思聪、丁善德的音乐创作 / 276

第四节 解放区的音乐活动 / 286

参考文献 / 296

第一章

古风雅韵 神鸟起舞

——原始社会及夏商时期音乐的滥觞
(公元前21世纪—公元前11世纪)

中国有着悠久而灿烂的文明发展历史，同时也是世界上音乐文化发展最早的国家之一。原始社会是人类社会发展的第一阶段，在经历了旧石器时代、中石器时代、新石器时代、原始社会解体之后，大约在公元前11世纪，中国社会从野蛮的原始时期步入文明初现的奴隶社会。伴随着先民们的狩猎耕种、祭祀膜拜等活动，质朴粗犷的乐音在古老的华夏大地上响起，在与生俱来的创造音乐、表达和接受音乐的进程中，人类逐渐汇集了五音的雅致，延展了七声的缤纷，从而揭开了古风雅韵的音乐史页。

漫长的原始社会（新石器时代）是人类生活的早年时期，其音乐形态以集体创作的歌、舞、乐综合于一体的乐舞或歌舞为主。从黄帝时期的《弹歌》《葛天氏之乐》到夏商周的《大夏》《大濩》《大武》，形成了一脉相承的特色。

这一时期的乐舞内容多与生产劳动及大自然、氏族斗争有关，也同宗教崇拜和祭祀紧密相连。先民们用朴素的音乐思维向神灵传递着人间的信息和祈祷，以求获得富足的物质生活愿望。这种处于萌芽状态的音乐艺术发挥着敬神、娱神的社会功能，成为整个人类早期阶段具有共性的文化产物。

夏朝和商朝是我国历史上首次建立的两个奴隶制王朝。音乐成为奴隶主阶级用以神权统治、享乐、占卜和歌功颂德的工具。随着生产力水平的提高，夏商时期的乐舞和乐器等音乐规模和质量大大超过前代。据传，由于统治者纵情享乐，夏商时期的音乐规模相当巨大，历史上称为“侈乐”^①。

原始社会及夏商时期的乐器面貌较为简陋，这是时代属性所致。从考古

^①《吕氏春秋·侈乐》载：“夏桀、殷纣作为侈乐，大鼓、钟、磬、管、箫之音，以巨为美，以众为观，佞谀殊瑰，耳所未尝闻，目所未尝见，务以相过，不用度量。”

发现以及甲骨文字考证看，乐器制作材质已有土、石、骨、竹、皮革等类别。按演奏方式分，一是敲击乐器，如鼓、磬、钟、缶；二是吹奏乐器，如骨笛、埙、箫、龠等。其中最有价值的是我国目前已知最古老的乐器——贾湖骨笛。

第一节 见证中国音乐文化历史起源的考古乐器

音乐是人类创造的精神文明之一，它像一条源远流长的河，承载着中国博大精深的文化精髓，蜿蜒曲折到今天。当我们翻开音乐史书，展开探索之旅时，不禁要问：中国音乐之河的源头究竟在哪里？中国音乐历史的开端究竟在何时？其实，华夏儿女创造的中国音乐文明起源很早，正如先秦典籍《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》中所说：“音乐之所由来者远矣。”那究竟远至何时呢？史书上没有确凿的时间记载。但近几十年来，不断在华夏大地上出土的考古音乐文物^①一次次地向我们证明了中国音乐文化发展至少可追溯到约1万年前的新石器时代。让我们随着这些考古出土的弥足珍贵的乐器遗存，一起来感受先民们在音乐活动中创造的古风雅韵，领略神鸟起舞的生活图景，见证中国音乐文化发展历程的滥觞。

远古和夏商时期的乐器种类主要分为吹奏乐器和打击乐器。

一、吹奏乐器

（一）骨笛

考古音乐者分别于1986年、1987年和2001年先后3次在河南省舞阳县贾湖新石器时代遗址中发掘出一批用鹤类尺骨制作而成的骨笛，共30余支（见图1-1）。其中，被河南博物院收藏保存最完整的一支制作精美，全长23.6厘米，体为细长管状，

图1-1 河南舞阳贾湖遗址出土的新石器时代骨笛

^① 徐希茅、喻意志主编的《中国音乐史与名作欣赏普修教程》一书中，将音乐文物分为三部分，包括音乐实物（如贾湖骨笛、曾侯乙编钟）、音乐图像（如汉画像石、敦煌壁画乐舞）及出土的音乐文献（涉及音乐的古文字）。

呈黄棕色，两端上翘，横断面呈不规则圆形，笛身上钻有7个圆形音孔，分布均匀，在第六、第七音孔间可见钻孔前取准位置的刻痕，可以证明当时制作骨笛时，已经过相当精确的计算。经吹奏，这支骨笛音质较好，已经具备音阶结构，可以吹奏旋律；经测音可发出完备的六声音阶和七声音阶。根据碳14测定，这支骨笛在地下已经沉睡了八九千年。而2001年进行的贾湖第七次考古发掘中出土的近10支骨笛，经测音数据显示可以很流畅地在两个八度内演奏乐曲，和今日十二平均律相比，各音孔最大音差也仅在25音分左右。1999年，英国权威科学杂志《自然》载文报道了贾湖骨笛，并在其网站上发布了由骨笛演奏的乐曲《小白菜》，从而引起了全世界各大媒体的普遍关注。作为原始部落首领或巫师的随葬品，骨笛向我们还原了原始社会先民的虔诚的音乐思维和审美意识。考古资料证实，贾湖骨笛是迄今为止中国出土最早、保存最完整且现在还能用以演奏的乐器实物。它作为20世纪中国音乐的重大考古发现，对中国远古时期音乐文化的研究有着极为重要的价值和意义。

贾湖骨笛是目前我国考古发现最早的骨笛，而1973年，我国浙江余姚河姆渡遗址出土了另一批骨笛，共160枚，长度为4~12厘米，有三孔或双孔，可在不同调高上发出一两个乐音，还奏不出在一定调高上成一定音程关系的十二律吕来。这批骨笛因形制简单而原始，又被称为骨哨。

（二）骨哨

1973年在浙江余姚河姆渡遗址中出土了160支骨哨，长4~12厘米不等，一般为两三孔，中空，器身略有弧度（见图1-2）。骨哨多为鸟禽类中段肢骨制成，声音高亢、尖锐，能发出与鸟鸣声相似的音调，虽然能够吹出具有一定音程关系的音高，但从某种意义上说，更接近于一种引诱和捕杀猎物的狩猎工具，还不能算是真正的乐器，因此被认为是具有原始乐器性质的早期乐器形式。经物理测定，这些骨哨距今约有7000年历史。

图1-2 浙江余姚河姆渡遗址出土的新石器时代骨哨

（三）埙

埙是中国最古老的吹奏乐器之一，多为陶制，形制多种。顶端有一吹音孔，埙体上有若干按音孔，通常根据按音孔的多少来称呼埙的形制，如“无音孔埙”“二音孔埙”等。考古研究表明，早在6000~7000年前，埙就已经广

泛存在于河姆渡文化及半坡文化等史前文化之中了，它是伴随着原始先民的劳动实践逐步创造出来的。埙最早的雏形可能就是狩猎用的石头，由于石头上有自然形成的空腔或洞，当先民们用这样的石头掷向猎物时，空气流传过石上的空腔，形成了哨音。这种哨音启发了古代先民，他们便吹奏带空腔或洞的石头，模仿动物发出的声音，使它成为一种诱捕猎物的工具，当古人“击瓮叩缶”之时，它便具备了乐器的功能。埙以其幽深、悲凄、哀婉、绵绵不绝的音色，形成一种独特的音乐品质，被古人形容为“立秋之音”。

原始社会的埙多是用陶土烧制而成的圆形或橄榄形的陶埙。距今约六七千年的浙江余姚河姆渡遗址出土的椭圆形无音孔陶埙是目前发现最为古老的埙，造型十分简单，只有一个吹孔（见图1-3）。在陕西西安半坡村遗址发现的两个橄榄形陶埙距今约6000年，其中一个无音孔，另一个有一音孔能吹出一个小三度音程，即F与 \flat A两个音（见图1-4）。在山西万荣县荆村和太原市义井村，分别发现了二音孔陶埙，都能吹出三个音（见图1-5）。

图1-3 浙江余姚河姆渡遗址出土的无音孔陶埙

图1-4 陕西西安半坡村遗址出土的一音孔陶埙

图1-5 山西万荣县荆村出土的二音孔陶埙

图1-6 甘肃玉门火烧沟遗址出土的夏代鱼形三音孔彩色陶埙

在甘肃玉门火烧沟文化遗址的墓葬中，出土了20多个夏代的彩陶埙，呈鱼形，鱼嘴为吹孔，埙体上有三个按音孔，能吹出相当于后世五声音阶中的do、mi、sol、la四个音，有的还可吹出fa音（见图1-6）。演奏家曾带其到国外表演，被誉为“音乐史上最古老的文明”。

商代的埙比原始时期和夏代有了较大的发展，其发音孔增多，表现力大大提高，分陶制、石制和骨制等，形体多为平底卵形。如河南辉县琉璃阁殷墓出土的五音孔陶埙、河南安阳小屯殷墟大墓出土的兽面纹骨埙，其制作十分精美，整个埙体都刻有兽面纹，有五个音孔，能演奏八度内的各个半音（见图1-7、图1-8）。

图1-7 河南安阳殷墟出土的兽面纹五音孔骨埙

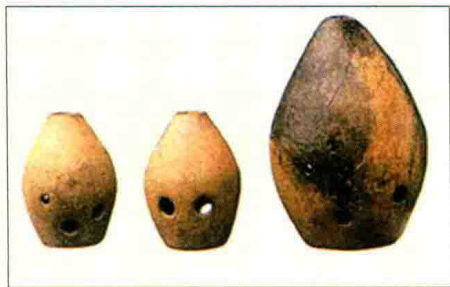

图1-8 河南辉县琉璃阁殷墓出土的五音孔陶埙

二、打击乐器

(一) 鼓

鼓是人类历史上最早出现的打击乐器之一。古代文献中所记载的鼓是“以瓦为匡，以革为两面，可击之”的类似于陶罐、陶盆等容器的形态。由于其声音雄壮，传送很远，所以在原始社会的祭祀、乐舞、狩猎、征战等活动中多有使用。远古时期的鼓主要有木鼓和陶鼓（土鼓即陶鼓）两类。图1-9为出土于甘肃省兰州市永登县乐山坪的新石器时代后期的彩陶鼓，鼓框用泥土烧制，细端呈长筒形，粗端为喇叭形，属单面鼓（粗端蒙皮敲击），粗细两端均饰色彩、间距不同的折线纹和平行带状纹。鼓框一侧有耳环，可穿绳斜挎在腰间演奏，形式非常独特。

木鼓多因材料易朽，很难见到实物。1980年山西省襄汾县陶寺夏文化遗址出土了一件鼉鼓（所谓鼉鼓，是指用鳄鱼皮蒙制而成的鼓），木制（见图1-10）。其鼓腔用树干挖成，高约100厘米，上宽43厘米，下宽57厘米，出土时鼓腔已残。该鼉鼓距今4400余年，为夏代遗物。

图1-9 甘肃永登乐山坪出土的陶鼓

图1-10 山西陶寺出土的夏代鼉鼓

此外，在商代出现了制造水平较高的铜鼓，从现收藏于日本京都的双鸟铜鼓，依稀可见商代鼓乐器的脉络（见图1-11）。铜鼓通高79.4厘米，全身布满清晰精美的纹饰，鼓面制作成像鼉皮那样的鳞状，在鼓的边缘部位装饰有三排乳钉纹，用钉子把鼓皮绷得紧紧的，形似真鼓。鼓身有神人面部图案，鼓背上有一对鸟装饰其上，在鼓身的下部饰有4只小足，鼓的顶部饰有饕餮纹，因此被称为神人纹（饕餮纹）双鸟铜鼓。

图1-11 河南安阳商代双鸟饕餮纹铜鼓

（二）磬

磬是石器时代产生的一种片状石制打击乐器，远古时代称作“石”或“鸣球”。磬通常以绳系之，悬于架上敲击发声，其声清脆悠扬，人们常用“金声玉振”来形容青铜钟和石磬的合鸣声音。石磬起源很早，据古代典籍记载，早期石磬用于先民的乐舞活动。随着礼制的发展，到了夏商时期，石磬逐渐成为重要的礼乐之器。目前在山西、河南等地发现的新石器时代晚期至夏代的石磬已达30余件，其中在山西夏县东下冯夏代文化遗址出土的一石磬为整块石片打制而成，形状像耕田用的石犁，其斜上方有一圆孔用于悬挂，整体打得非常粗糙，有的棱角还十分锐利，造型简单，敲击时仍能发出清脆的小字一组 $^{\#}C$ 音（见图1-12）。

商代的石磬比前代更注重以线条表现图画和组织画面构图的能力。1950年在河南省安阳市武官村商代大墓中出土的虎纹石磬是迄今为止发现的商磬中形体最大、艺术表现力最完美的一件（见图1-13）。该磬长84厘米，高42厘米，厚仅2.5厘米。正面用双勾细线刻一伏虎作匍匐欲起之状，虎首低垂，怒目圆睁直视前方，虎口向下作咆哮状，鱼形虎尾上扬，栩栩如生。整个磬体的纹饰造型优美，线条流畅，虎形与器形浑然一体，彰显着古代艺术的神秘魅力。

图1-12 山西夏县东下冯出土的夏磬

图1-13 河南安阳商代虎纹石磬

商代的磬按材质分为石制、玉制和青铜制等多种，单个悬挂的磬称特磬，如东下冯出土的夏磬和商代的虎纹石磬。而编成组使用的磬称编磬，即把若干只磬编排成一组，能发出不同音色的乐音演奏旋律；商代的编磬一般三枚一组。在殷墟西区出土了五枚一套的编磬。2000多年前的战国初期，楚地的编磬制造技艺已达到较高水平。

第二节 历史传说中的古歌和乐舞

远古时期的生产力水平低下，人们需要集体的力量与大自然作斗争。音乐首先是与人们共同的劳动生活密切结合的，并与巫术、原始舞蹈、诗歌融为一体，如在祭祀、狩猎、畜牧、耕种时，人们边歌唱边敲击乐器手舞足蹈，就是最原始的乐舞。最初的歌、舞、乐在劳动过程中逐渐萌发了，但由于内容简单、形式拙劣，这三者都不足以成为独立的艺术门类，在一定程度上存在着互相依赖性。因此，在中国文献记载中称为“乐”的概念与后世“音乐”的概念含义不同，它是指歌、舞、乐三位一体的“乐舞”形式。它是先民们农耕畜牧、祭祀典礼的生动例证，也是人们表达图腾崇拜的情感形式，更是原始人在同大自然作斗争的劳动中集体性和统一性力量的体现。

1973年出土于青海省大通县上孙家寨墓地的彩陶盆距今有5000多年历史，见证了中国原始乐舞的悠久历史（见图1-14）。陶盆内壁所绘图案分三组，每组有5个人手携手，踏着统一的步伐列队起舞。每组舞者之间又用花纹隔开，体态鲜活，生机盎然。舞者的鸟羽兽尾的头饰、尾饰摆向一致，仿佛让我们感受到鲜明的音乐节奏和韵律。最值得赞叹的是它的图案构思精巧，可以想象当先民们在盆中盛满水时，倒映在水中的舞者的形象就会随着水纹翩翩起舞，给人无尽的审美想象。彩陶盆为我们提供了远古狩猎生活和图腾崇拜的印迹。

图1-14 青海省大通县出土的新石器时代晚期彩陶盆

一、原始古歌和乐舞

(一) 《弹歌》

《弹歌》相传为黄帝时期所作的反映原始狩猎生活的古歌，载于《吴越春秋》（东汉·赵晔著）：

断竹，续竹，飞土，逐肉。

歌词以二言四句形式和铿锵的节奏为我们描述了原始人砍伐竹子、制成弯弓、掷出泥丸、追捕猎物的过程，见证了原始人类从蒙昧时代过渡到野蛮时代的生活场景，被认为是中国最古老的歌谣。然而，1998年，一首极具史学价值的河阳山歌《斫竹歌》在江苏省张家港市被考察发现，它与《弹歌》非常相似，只是在8个字的基础上加入了“嗯唷”“嗯唷嗨”的演唱衬词。专家学者考证后一致认为，《斫竹歌》要早于《弹歌》，是中国第一首古歌活体。更令人惊喜的是，这首相传始于黄帝时期的作品《弹歌》的源头《斫竹歌》历经6000年，目前还在河阳地区传唱着。2006年，《斫竹歌》被列入中国非物质文化遗产名录，古老的音符在新时代的交响旋律中跳荡、流传（见例1-1）。

例1-1

斫 竹 歌

河 阳 山 歌
江 苏 张 家 港 市

(领) (和) (领) (和)

(嗯唷) 斫竹 (嗯唷嗨, 嗯唷) 削竹, (嗯唷嗨,

嗯唷) 弹石、飞土 (嗯唷嗨, 嗯唷) 逐肉 (唷哟嗨)。

（二）《葛天氏之乐》

《葛天氏之乐》是《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》中记载的反映原始农牧生活的歌舞：

昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌《八阙》：一曰《载民》，二曰《玄鸟》，三曰《遂草木》，四曰《奋五谷》，五曰《敬天常》，六曰《达帝功》，七曰《依地德》，八曰《总禽兽之极》。

这部乐舞讲的是传说中一个叫葛天氏的远古氏族，他们的歌舞形式是由3个人手执牛尾，顿足踏地唱8首歌，内容分别是歌颂负载人民的大地；歌颂黑色的鸟——氏族的图腾标志；祝草木顺利地生长；祈求五谷丰登；表达人们对自然规律的敬畏；述说充分发挥天帝的功能的愿望；强调要依据地面气候变化的情形进行工作；说明氏族的总的目的是要使鸟兽繁殖，达到最高限度。

《葛天氏之乐》是一部具有史诗性质的作品，无论从其规模还是复杂程度来看，都已相当完整。甲骨文“舞”字的形状就是一个人手持牛尾手舞足蹈的样子（见图1-15）。《葛天氏之乐》不仅是中国最早的歌舞，而且是中国第一部有文字记载的歌舞，是中华民族文化艺术的重要源头之一。

图1-15 甲骨文中的“舞”字与“巫”同源

（三）《蜡辞》

《蜡辞》是《礼记·郊特牲》中记载的反映伊耆氏部落先民在岁末祈求丰收愿望的一首祭歌：

土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。

每年的十二月里，伊耆氏部落的人们都要举行一种祭祀万物的祭礼，希望不要有地震、水灾、虫灾，也不希望杂草和野树丛生，表现了氏族部落先民征服自然的愿望。

《云门》《咸池》和《韶》分别是原始社会到了黄帝、尧帝和舜帝部落时期出现的三部比较有名的乐舞，也称“三代乐舞”，其影响和流传相对久远。

（四）《云门》

《云门》又称《云门大卷》，是传说中黄帝时期崇拜云图腾的原始乐舞。据《左传·昭公十七年》记载：“昔者黄帝氏以云纪，故为云师而云名。”可见，黄帝氏族部落以云为图腾，因而就有了以云为内容的乐舞。图腾崇拜是原始先民的精神支柱，是他们集体性的共同意识。

（五）《咸池》

《咸池》是尧帝氏族部落崇拜天神“咸池”的原始乐舞。咸池是天上西宫星名，也被古人称为“日落之处”，充满了神秘和幻想，尧时期的先民就用乐舞来表达对它的崇拜和歌颂。

（六）《韶》

《韶》是舜时期具有神圣性的一种宗教性乐舞，又称《箫韶》。因其多段组成的大规模艺术形式、优美的表演，《韶》曾被长期视为原始艺术的最高典范。《韶》乐传至春秋时代，孔子在齐国看到演出后，对其内容和艺术水平也曾给予高度的赞美：“不图为乐之至于斯也！”^①孔子又说《韶》“尽美矣，又尽善也”^②（见图1-16）。

图1-16 孔子闻韶处

以上原始时期的作品，有反映农耕生活的原始古歌，也有图腾崇拜、歌颂神灵的乐舞形式，它们勾画出一幅幅远古时代人们的生活图景，反映了人类进入农业定居阶段后的信仰、观念和愿望。

二、夏商时期乐舞

（一）《大夏》

《大夏》是夏代乐舞，内容为歌颂大禹治理洪水的功绩。据《吕氏春秋·古乐》记载：“禹立……于是命皋陶作为《夏龠》九成，以昭其功。”可见，这是一部由编管乐器“龠”伴奏的多段体乐舞。

^① 见《论语·述而》。

^② 见《论语·八佾》。